

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

FUNDAMENTOS DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN 1

Plan de trabajo que presenta: Xóchitl Fabiola González Quintanilla.

xochitlgonzalez@filos.unam.mx

Seriación: Obligatoria

Asignatura subsecuente: Fundamentos de diseño y producción 2

Número de horas por semana: 4

Número de semanas: 16

OBJETIVOS GENERALES:

- Introducir al alumno en los conceptos fundamentales de la escenificación y del hecho espectacular en general.
- Distinguir entre las diversas áreas del diseño escénico, tales como la escenografía, iluminación, vestuario, utilería, sonorización y multimedia.
- Adquirir conocimiento sobre las características de la producción teatral y las habilidades requeridas por quienes la llevan a cabo.
- Dar a conocer todos aquellos aspectos relacionados con la aparición y la evolución de la representación teatral en el contexto de la cultura occidental.
- Poner en práctica la comunicación de ideas y habilidades plásticas mediante la confección de una maqueta.

CONTENIDOS:

UNIDAD 1: Diseño escénico y producción.

1.1 Definición básica de puesta en escena, espacio y diseño escénicos.

1.2 El carácter colectivo, efímero y cinético del arte escénico.

- 1.3 El diseño escénico como oportunidad expresiva.
- 1.4 Características del productor general y el productor ejecutivo.
- 1.5 Habilidades de los diseñadores escénicos; lo subjetivo, lo intelectual y lo pragmático.

UNIDAD 2: Evolución del espacio escénico y sus características arquitectónicas

- 2.1 Teatro Griego.
- 2.2 Teatro Itálico Popular y Teatro Romano.
- 2.3 Teatro Medieval.
- 2.4 Teatro Renacentista y Comedia del Arte.
- 2.5 Teatro Isabelino y Corral Español.
- 2.6 Teatro Preclásico Francés: Ópera y Ballet.
- 2.7 Teatro de Colegios Franceses.
- 2.8 Teatro Clásico Francés: surgimiento del Teatro a la italiana.
- 2.9 Evolución y características del Teatro a la italiana.
- 2.10 Espacios escénicos y teatrales del siglo XX.

UNIDAD 3: El espacio

- 3.1 El espacio escénico
- 3.2 El espacio escenográfico
- 3.3 El espacio teatral

PLAN GENERAL DE CLASE:

- Los temas de la Unidad 1 serán expuestos por la docente, fomentando la participación de los alumnos mediante preguntas que exploren sus conocimientos y antecedentes sobre diseño escénico y producción.
- Para la Unidad 2 se asignarán lecturas específicas de *Las edades de oro del teatro* de Macgowan y Melnitz. Los alumnos deberán leerlas para comentarlas, reflexionarlas o discutir las en clase.
- Los temas de la Unidad 3 serán también expuestos por la docente.

- A lo largo del semestre, los alumnos deberán entregar tres tareas, cada una de las cuales abordará al menos dos temas de la Unidad 2. Las tareas deberán tener una presentación adecuada, incluyendo portada, imágenes y bibliografía consultada.
- Las clases serán presenciales.
- Se permitirá un máximo de 20 minutos de tolerancia para ingresar a clase, considerando el traslado desde la facultad al edificio anexo de Filosofía y Letras.

EVALUACIÓN:

Asistencia:

Se requiere un mínimo de 80% de asistencia a las clases.

Tareas:

Las tareas se entregarán en clase, elaboradas a mano. También deberán subirse a la plataforma Classroom para dejar constancia de su entrega. Serán tres tareas en total: las dos primeras tendrán un valor máximo de 30 puntos y la tercera, 40 puntos.

Calificación final:

Se calculará con base en el promedio de los puntos obtenidos en las tres tareas.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- Macgowan, Kenneth y Melnitz, William, *Las edades de oro del teatro*, Ciudad de México, FCE, 1964. (Colección popular, 54).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- Breyer, Gastón A., *Teatro: el ámbito escénico*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1968.
- González Quintanilla, Xóchitl, *Manual práctico de diseño escenográfico*, Paso de Gato, México 2014.
- Recchia, Giovanna y Saray, Hilda, *9 Escenógrafos mexicanos*, Investigación y entrevistas. Centro Nacional de Investigación Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, Instituto Nacional de Bellas Artes.
<http://www.citru.bellasartes.gob.mx>

- Davis, Tony, *Escenógrafos*, Artes Escénicas, Editorial Océano. Barcelona España 2002.
- De Toro, Fernando, *Semiótica del teatro: del texto a la puesta en escena*, Buenos Aires, Editorial Galerna, 1987.
- Gordon Craig, Edward, *El arte del teatro*, introducción y notas de Edgar Ceballos, Ciudad de México, Grupo Editorial Gaceta, 1995. (Escenología, 7).